

"Pasja życia" - projekt układu graficznego książki Irvinga Stone'a

Wstęp:

Tematem dyplomu jest propozycja układu graficznego książki pt. "Pasja życia" autorstwa Irvinga Stone'a. Całość obejmuje:

- obwolutę
- twardą okładkę
- stronę przedtytułową
- stronę tytułową
- układ graficzny strony
- spis treści.

Jest to powieść o losach człowieka, który doceniony i uznany został dopiero po swojej śmierci. Opowiada dzieje wielkiego malarza i zarazem wielkiego człowieka - Vincenta van Gogha. Osoby z jednej strony szalenie prostej, pragnącej akceptacji i spełnienia, z drugiej niezwykle skomplikowanej. Przeciwko niemu był niemal cały świat - życie nieustannie rzucało mu klody pod nogi - szczególnie w sferze psychicznej. Jednocześnie nieobce mu były nędza, bieda, chłód, ciężkie choroby. Malarstwo stanowiło marzenie i sens jego życia - tytułową "pasję" odkrytą przez zupełny przypadek. Dalsza egzystencja była jedynie ciągłą walką o siebie, swoje przekonania i marzenia. Nieustannie poszukiwał mistrza, gdyż sobie do końca nie ufał, stale odczuwał niedosyt. Brat Theo był jego jedynym sprzymierzeńcem - do końca wierzył w niego i w jego sztukę - a nawet wspierał finansowo o ile było to konieczne. Przez ludzi jakich spotykał na swojej drodze był uważany za szaleńca, osobę niebezpieczną, dziwaka posiadającego własny świat. Związki z kobietami również były specyficzne i niesatysfakcjonujące go - nie było w nich miejsca na uczucie obustronne i odwzajemnione. Jedyne prawdziwe, głębokie, szczere i nieopanowane emocje pozostawały w kwestii malarstwa - jego jedynej miłości. Autor wnikliwie zagłębia się w postać, zwraca uwagę na jego motywacje, myśli kłębiące się w głowie malarza. Próbuje przekazać niezwykle silne emocje towarzyszące aktowi twórczemu. Powieść refleksyjna, skłaniająca do przemyśleń, zatrzymania na chwilę i zastanowienia nad własnym losem i tym czy potrafimy w pełni realizować marzenia.

Uzasadnienie wyboru:

Temat pracy dyplomowej wybierałam samodzielnie, po konsultacji z Profesorem. Zdecydowałam się na taką formę, gdyż koresponduje to z moim zainteresowaniem historią książki. Drugim względem było też to, iż moi Rodzice posiadają własne wydawnictwo. Z tego powodu od dawna miałam styczność z zagadnieniami natury edytorskiej. Mam nadzieję, że wiedza, którą nabyłam podczas realizacji będzie dla mnie pomocą i przyda mi się gdybym zechciała kiedyś pracować w ich firmie. Decydując się na pozycję beletrystyczną kierowałam się własnym przekonaniem, że takie dzieło skierowane jest do szerszej grupy odbiorców niż pozycja naukowa lub popularnonaukowa przez co umożliwia jest większą swobodę wykonania. Tę konkretną powieść wybrałam ze względu na zainteresowanie osobą malarza. Szczególnie zaciekał mnie w niej burzliwy proces dążenia do wypracowania własnego stylu, nieustanne i bardzo trudne zmaganie z opinią rodziny, własnymi emocjami, a także materią malarską. Droga, jaką przeszedł od narodzin idei, przez konsekwentną jej obronę i walkę, aż do jej późnego, chociaż pełnego triumfu.

Założenia:

Pomimo wielu kontrowersji wokół malarstwa van Gogha jest ono mocno zakorzenione w tradycji. I właśnie tę ideę chciałam przedstawić. Pod niekonwencjonalną obwolutą, na pierwszy rzut oka mogącą budzić kontrowersję, ukryta jest prosta okładka z konwencjonalnym układem

wnętrza.

Format okładki 151x210 mm. Układ strony: szerokość kolumny 98 mm; wysokość kolumny 151 mm; marginesy: prawy 20 mm, lewy 25 mm, dolny 30 mm, górny 20 mm. Rozmiar czcionki w tytule wynosi 20 pt. natomiast tekstu 12 pt. Interlinia wynosi 8 pt. Wszystkie teksty zostały złożone czcionką Garamond. Jest to krój ogólnie uznany, a sam krój liter ma bardzo szlachetny. O jego wyborze przesądziło też to, że byłam w posiadaniu polskiej wersji tej czcionki. W układzie tekstu stosuję pełne justowanie. Rozważałam układ w chorągiewkę (justowanie do lewej strony), jednak okazało się, że ten pomysł w przypadku beletrystyki się nie sprawdza. Podczas powstawania projektów posługiwałam się składem komputerowym w edytorze tekstów oraz programem graficznym. Efektem finalnym jest książka, z wyżej wymienionymi elementami i resztą kartek ślepa, złożona w pracowni introligatorskiej w drukarni.

Realizacja:

Obwoluta - wykonując ją inspirowałam się formami łukowymi i spiralnymi pojawiającymi się w pracach van Gogh'a. Przeniosłam je jednak w tonację ciepłą, czerpiącą kolorystykę i kształty z płomienia i jego niespokojnej natury, rezygnując z chłodnych błękitów i zieleni, jakich używał malarz. Zastosowałam również niekonwencjonalnie ułożony napis, wykorzystując bogatą symbolikę spirali (dynamika, kosmos, błądzenie, rozwój połączony z upadkiem, a także śmierć i narodziny, cykliczność).

Okładka - oprawiona jest w surowe płótno nawiązujące do typowej płaszczyzny malarskiej. Stanowi to odniesienie do twórczości malarskiej i rysunkowej van Gogh'a, ale zarazem stanowi materiał, który często jest wykorzystywany przy oprawianiu książek.

Wyklejka - Znajdują się na niej podzielone faksymile podpisu Vincenta van Gogha. Z przodu znajduje się część "Vinc", a na końcu "ent" (które można czytać jak podobnie brzmiące - w warstwie fonetycznej - angielskie słowo "end").

Wspólnym elementem strony przedtytułowej, tytułowej, początku rozdziału i spisu treści jest linia biegnąca aż do lewej krawędzi strony. Stanowi stały element i łączy te strony w spójną całość. Przez to, że niknie z lewej strony i nie można dostrzec jej końca można szukać w niej tajemnicy ludzkiego losu, dążenia do tego co nieodgadnione.